CAPC
musée d'art contemporain de Bordeaux

Document pédagogique d'accompagnement

Étrange et Proche

Un musée comme voisinage

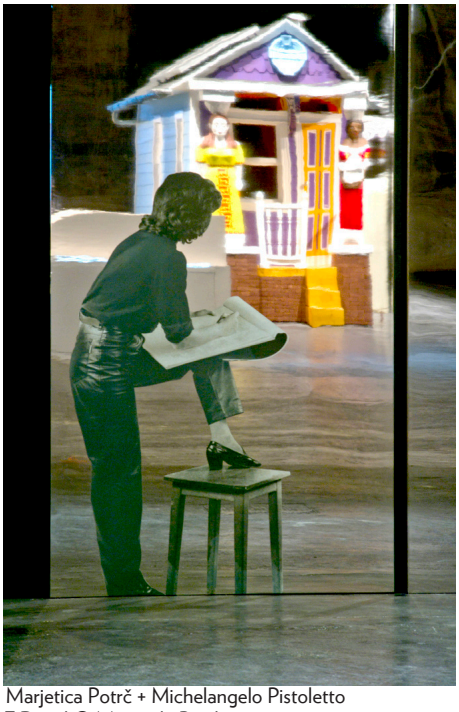
6 octobre 2011 – 12 février 2012

Dans le cadre d'EVENTO 2011, le rendez-vous artistique et urbain de Bordeaux

L'exposition *Étrange et Proche* est le fruit d'une rencontre entre le CAPC et le Van Abbemuseum d'Eindhoven (Pays-Bas), deux institutions artistiques dont l'histoire atteste la notoriété. Le CAPC a invité le Van Abbemuseum comme il inviterait un artiste. Le Van Abbemuseum présente, en réponse, des œuvres provenant essentiellement des acquisitions récentes de sa collection, associées à l'intervention de plusieurs artistes invités.

Le titre de l'exposition est issu de la terrible description du dysfonctionnement de la société, faite par le philosophe Homi Bhabha au Van Abbemuseum en 2007. Pour lui, « étrange et proche » permet de comprendre la notion essentielle de « voisinage ». Pour le Van Abbemuseum, ce titre permet aussi de réfléchir à la relation entre les spectateurs et les œuvres d'art comme objets d'observation.
Les œuvres exposées à Bordeaux et choisies par le Van Abbemuseum s'inscrivent dans une réflexion sur la manière dont les contours de notre monde ont évolué à partir de 1989, avec la chute du Mur de Berlin, les attentats du 11 septembre, l'adoption de l'économie de marché par la Chine ou, plus récemment, les soulèvements populaires lors du Printemps arabe. La condition humaine est l'un des grands axes d'*Étrange et Proche*, tout comme les questions de frontières, de conflits, de territoires nouveaux, de vies en commun contraintes ou souhaitées, de tensions de voisinage et d'incompréhension de l'autre.
Une carte de l'exposition propose un parcours, comme le tracé d'un chemin de traverse dans un quartier, de la nef aux mezzanines, pour finir au Salon, à l'entrée du musée. Chaque œuvre fait l'objet d'un commentaire et apporte des éclairages sur un contexte politique ou historique particulier. Ce plan a été créé par les graphistes de l'Atelier Goal.

Commissariat : Charles Esche, Galit Eilat.



Marjetica Potrč + Michelangelo Pistoletto
F.Deval © Mairie de Bordeaux

Œuvres de :

Absalon, Hüseyin Bahri Alptekin, Yael Bartana, Homi Bhabha, Ivan Boccara, Danica Dakic, Chto Delat ?, Harun Farocki, Joseph Grigely, Michal Heiman, Hannah Hurtzig, Laurent Mareschal, Aydan Murtezaoglu, Dan Peterman, Michelangelo Pistoletto, Marjetica Potrč, Wilhelm Sasnal, Thomas Schütte, Erzen Shokololli, Nedko Solakov, Mladen Stilinovic, Akram Zaatari, Andrea Zittel, Artur Żmijewski.

Avant la visite, quelques rappels...

L'enseignement de l'histoire des arts est un enseignement de culture artistique partagée. Il concerne tous les élèves. Il est porté par tous les enseignants. Il convoque tous les arts. Son objectif est de donner à chacun une conscience commune : celle d'appartenir à l'histoire des cultures et des civilisations, à l'histoire du monde.

→ Voir encart « Organisation de l'enseignement de l'histoire des arts » / BO n°32 - 28 août 2008

→ Voir site de l'enseignement de l'histoire des arts à l'école, au collège et au lycée : http://eduscol.education.fr/cid45674/a-l-ecole-au-college-et-au-lycee.html

Quelles que soient les conditions de visite, le professeur est toujours responsable de sa classe et il est recommandé une vigilance soutenue à l'égard des élèves et une attention accrue aux règles de respect du lieu, des œuvres, du public et du personnel.

Une **découverte approfondie des expositions,** (par groupe de 10 enseignants maximum et sur inscription), afin de préparer des visites libres avec les classes, de favoriser les échanges, de répondre à vos questions et d'élaborer un parcours adapté à vos projets, est régulièrement proposée le mercredi après-midi.

Pour **préparer la visite**, un document / aide à la visite est téléchargeable sur Écolien / site de l'Inspection académique de la Gironde http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/les ressources/éducation artistique/partenaires culturels/musées/CAPC

CAPC : acronyme de **C**entre d'**A**rts **P**lastiques **C**ontemporains
- art plastique : art producteur ou reproducteur de formes, de volumes
- contemporain : qui est du temps présent, actuel

L'origine du lieu, sa destination première : *L'Entrepôt réel des denrées coloniales*, construit en 1824 pour assurer un contrôle plus efficace sur la transaction des marchandises. (documents *Proposition de parcours / L'Entrepôt et Proposition de parcours / Œuvres in situ,* téléchargeables sur www.capc-bordeaux.fr)

Le vocabulaire de l'exposition

- **Collection** : réunion d'objets choisis pour leur intérêt esthétique, leur valeur documentaire, leur contenu intellectuel, leur prix. Une collection peut être composée d'éléments appartenant à une même catégorie (timbres, flacons de parfum…) ou d'éléments hétéroclites (objets, œuvres d'art de tous types et toutes périodes…)
- **Galerie** : lieu d'exposition des œuvres d'art.
- **Cimaise** : mur d'une salle d'exposition dans une galerie ou un musée.
- **Cartel** : étiquette placée près d'une œuvre, précisant le nom de l'artiste, le titre de l'œuvre, la date d'exécution, les matériaux utilisés, la provenance…
- **Notice** : texte documentaire apportant des informations sur le travail de l'artiste et l'œuvre présentée.

Les métiers du musée

- **Agent d'accueil et de surveillance** : il a pour mission essentielle d'accueillir tous les publics, de les informer, les orienter dans le musée, mais aussi de veiller à ce que les œuvres ne soient pas mises en danger par les visiteurs.
- **Agent de caisse** : personne qui encaisse les droits d'entrée des visiteurs.
- **Agent de sécurité** : une équipe d'agents assure la sécurité des œuvres (le jour et la nuit) et également celle des visiteurs. Cette équipe ouvre les salles chaque matin.
- **Agent de maintenance** : il contrôle toutes les installations et les appareils techniques ; par exemple, il est chargé de surveiller les ampoules électriques, mais aussi la température des salles d'exposition, leur degré d'hygrométrie, c'est-à-dire le degré d'humidité dans l'air.
- **Chargé(e) des réservations** : personne qui enregistre la venue des groupes sur un ordinateur. Ainsi l'on peut calculer le nombre de visiteurs qui viennent dans le musée.
- **Chargé(e) de communication** : sa mission consiste à faire connaître toutes les activités organisées par le musée : les expositions temporaires, les différents évènements, de les communiquer à la presse, aux professionnels du tourisme et aux institutions.
- **Commissaire d'exposition** : personne qui fait le choix de la thématique de l'exposition, des œuvres, de la scénographie.
- **Conservateur** : ce mot indique bien l'une de ses fonctions : conserver, c'est-à-dire, s'assurer que les œuvres sont en bon état et les protéger. Les conservateurs font l'inventaire des œuvres et les étudie. Ils font connaître leurs recherches en écrivant des notices, des articles, des catalogues ou des livres. Ils organisent également des expositions sur des artistes, ou sur des thèmes spécifiques.
- **Directeur / Directrice** : il /elle doit définir les orientations du musée, décider des achats d'œuvres pour enrichir les collections, développer la politique d'accueil des visiteurs, assurer la coordination de tous les personnels du musée. Il/elle est assisté/e par un directeur adjoint et une secrétaire.
- **Documentaliste** : sa mission consiste à effectuer des recherches sur les œuvres, à la demande des conservateurs, de chercheurs et à les ranger dans des «dossiers d'œuvre», sous forme papier et également informatique. Il gère aussi une photothèque qui rassemble des reproductions des œuvres du musée. Le service de documentation du musée accueille également sur rendez-vous les personnes qui souhaitent des informations sur les œuvres.
- **Médiateur ou médiatrice** : ils sont sous la responsabilité de la responsable du Département des publics qui organise des animations pour tous les publics. Leur mission consiste à préparer des visites pour faire connaître les œuvres à tous les visiteurs. Ils sont entre les œuvres et le public, « au milieu », d'où leur nom de médiateur. Ils communiquent leur savoir sur les œuvres et proposent des jeux de découverte ou des activités pour que le public apprenne à voir et à comprendre les œuvres et la démarche des artistes. Ils rédigent des textes pour le public, comme des notices d'œuvres pour les visiteurs, des documents d'informations sur le musée.
- **Photographe** : il est chargé de photographier les œuvres et de classer les photographies pour constituer l'inventaire des collections du musée. Il réalise aussi les photographies des œuvres présentées lors des expositions. C'est lui qui est chargé de garder la mémoire des événements du musée : les vernissages d'exposition, la venue d'artistes ou de conférenciers.
- **Régisseur des œuvres** : il est chargé des bonnes conditions de transport des œuvres qui sont

prêtées à d'autres musées pour des expositions temporaires, à vérifier leur état de conservation avant leur départ et après leur retour. Il est chargé de demander des assurances aux emprunteurs. Il gère le rangement des œuvres dans les réserves des musées. Il travaille en collaboration avec conservateur et techniciens, notamment au moment de l'installation d'expositions temporaires dans les salles du musée.
- **Restaurateur** : il n'y a pas de restaurateur en permanence dans le musée. Lorsqu'une œuvre est détériorée, la directrice du musée fait appel à des spécialistes. Il existe des restaurateurs spécialisés soit pour restaurer des œuvres sur papier ou en plâtre ou encore des peintures ou des objets...
- **Techniciens** : ils sont spécialisés pour installer et déplacer les œuvres à l'intérieur du musée, avec beaucoup de précautions. Ils sont également chargés de créer des emballages spéciaux pour le transport des œuvres à l'extérieur du musée. Pour les expositions temporaires, ils réalisent les cimaises, meubles, vitrines, cadres dessinés par le muséographe.

Les différents types d'œuvres d'arts :

peinture, dessin, sculpture, photographie, installation, vidéo…

Les critères particuliers de chaque type d'œuvre
- **tableau :** support (bois, toile, carton…), type de peinture (huile, acrylique, gouache…), outils utilisés (pinceau, brosse, rouleau, couteau…), signature, cadre ...
- **sculpture** : matériau utilisé (terre, pierre, résine, plastique…), outils utilisés (burin, ciselet, stylet…)
- **photographie** : noir et blanc ; couleur
- **installation** : mobilier, objets quotidiens, ambiance sonore, ambiance lumineuse…

Regarder et comprendre une œuvre d'art contemporain : pour lire confortablement une œuvre d'art, les élèves sont invités à s'asseoir face à l'œuvre. Lorsque l'attention est acquise, un dialogue peut s'engager à partir de ce que l'on voit, pour ensuite s'intéresser aux matériaux utilisés... Proposition de lecture pour aborder une œuvre d'une façon méthodique en s'appuyant sur trois regards spécifiques :

- **Regard objectif** : description de l'œuvre sans jugement ; articuler la dimension iconique (description détaillée de l'œuvre ou de sa reproduction) et la dimension plastique (utilisation d'un premier vocabulaire spécifique ; analyse du processus de fabrication et de quelques caractéristiques de l'œuvre : matériaux, techniques, gestes de l'artiste, choix des opérations plastiques mises en œuvre, de la composition ou construction de l'espace, des couleurs, lignes, procédés utilisés…)
- **Regard subjectif** : dimension personnelle / description selon son ressenti et son interprétation personnelle (évoquer ses sensations et ses opinions face à l'œuvre ; association à des vécus, à des idées, des sentiments, des émotions déjà éprouvées, des ambiances...)
- **Regard culturel** : dimension culturelle / références à d'autres expériences plastiques et à des connaissances acquises ; mise en réseau avec d'autres images, d'autres œuvres, dans différents domaines de la création ; apport de vocabulaire et de repères par des recherches documentaires ou par l'enseignant, au sujet d'un artiste, d'un mouvement artistique, d'un genre pictural, d'une technique, du contexte historique, culturel, social, scientifique, des significations et usages.

Se préparer à la visite : s'interroger sur ce que l'on va voir ; se créer un « horizon d'attente » ; faire des hypothèses à partir du titre de l'exposition : *Étrange et Proche*. Deux adjectifs qualificatifs masculin/féminin - singulier pour désigner qui ou quoi : un être humain ? Un territoire ? Un idéal ? Ce titre vient d'une terrible description de la chute de la société, faite par le philosophe Homi Bhabha, au Van Abbemuseum en 2007. Pour lui, « étrange et proche » est une façon de comprendre l'aspect essentiel du voisinage. Le théoricien s'exprime sur la question des rapports de bon voisinage en partant du génocide rwandais. Il évoque un pays déchiré par une lutte ethnique entre Hutus et Tutsis, entre des habitants d'un même quartier qui, d'abord voisins, devinrent ennemis.
Ici, ce titre offre une possibilité de réfléchir aux relations qui se créent entre le visiteur et l'œuvre d'art.

L'étranger, c'est votre miroir qui le renvoie.
Léo Campion (chansonnier-humoriste humaniste français, 1905-1992)

Il suffit qu'un seul homme en haïsse un autre pour que la haine gagne de proche en proche l'humanité entière.
Jean-Paul Sartre, *Le Diable et le bon Dieu*

Définitions

(voir TLFI, Trésor de la Langue Française Informatisé http://atilf.atilf.fr/tlf.htm)

Étrange
Adjectif (masculin et féminin identiques) ; du latin classique *extraneus* « du dehors, extérieur ; qui n'est pas de la famille, du pays, étranger ».

- *Vieux, littéraire* : synonyme de *étranger.* Qui est hors du commun, qui sort de l'ordinaire, inhabituel.
- *Vieilli* : terrible, excessif, inconvenant.
- *Usuel* : qui surprend l'esprit, les sens par un (ou des) caractère(s) inhabituel(s) ; singulier, extraordinaire
- *Physique nucléaire* : particule étrange. Particule fondamentale dont le comportement reste inexpliqué et qui a une étrangeté non nulle.

Proche
Adjectif (masculin et féminin identiques), adverbe et préposition ; du latin *proximus*, superlatif de *propior* « plus près ».

Adjectif
- Dans l'espace / qui est près ou très près du lieu de référence, à faible distance de.
- Dans le temps / qui est près d'arriver, de se produire; qui vient de se produire, de se dérouler.
- Au figuré : peu différent ; qui, par certains aspects ou par l'ensemble des caractères, semble se confondre (avec quelque chose).
- Quand le substantif désigne un processus : qui est sur le point d'aboutir à, qui tend vers.
- Qui est près par la race, les liens du sang, la parenté.
- Avec qui ou avec quoi on a des affinités intellectuelles ou sentimentales, on communique facilement.

Adverbe
- *Vieilli* : tout près, à peu de distance.
- De proche en proche : en se répandant peu à peu d'un point d'origine vers un lieu voisin ou une personne voisine.

Préposition :
vieilli ou *littéraire* : près de.

La visite

Absalon

Cellule (1990), *Cellule* (1991)
Bois, carton, Plexiglas, tubes fluorescents, laque.

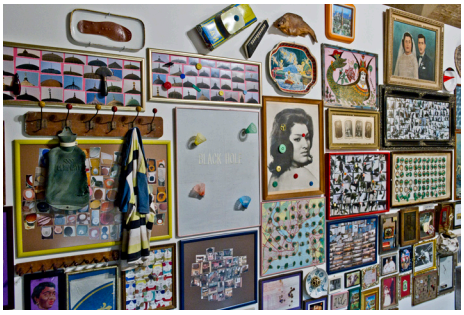
L'artiste
Né en 1964 en Israël ;
mort en 1993 à Paris.
Absalon est le surnom de l'artiste israélien Eshel Meir. Dans la Bible, Absalom (= *Père/Chef de la paix*) est le nom du troisième fils de David, roi d'Israël. Il chasse son père du trône et, pourchassé par celui-ci et fuyant sur un mulet, se prend les cheveux aux branches d'un arbre et meurt ainsi suspendu entre ciel et terre.
Absalon se définissait comme un nomade, par référence à l'errance du peuple juif.
Je tente de créer un système infaillible, ce qui, d'une certaine façon, est une prison totale. Absalon

L'œuvre
Le titre de l'œuvre, *Cellule* (du latin *cellula* = petite chambre), propose deux significations : soit cellule/espace clos, soit cellule/unité morphologique ou fonctionnelle d'un espace organisé. Cellule conçue comme une maison, un domicile pour son propre habitant, taillé sur mesure et conforme à ses sentiments. A la fois sarcophage, navette spatiale, abri anti-atomique, cet espace fait corps avec le corps de l'artiste et génère un ordre strict qui comprend le bureau, la cuisine, la douche, le coin repas. Se référant au Bauhaus, Absalon construit cette architecture pour une œuvre d'art totale, le désir d'un « univers complet », entre art construit et construction de la vie. Antagonisme des notions évoquées : vide/plein, intérieur/extérieur, liberté/contrainte, sculpture/architecture, œuvre dans la pénombre, mais éclairée de l'intérieur.

Voir
Les quatre maisons (pierre et marbre, verre, bois, maison-jardin) ont été présentées par Martine Bedin (architecte née à Bordeaux en 1957) au CAPC en 1995.
Pour dire que l'espace peut être fait de peu de choses, et la vie faite de peu d'espace. M.Bedin

Hüseyin Bahri Alptekin

Self-Heterotopia, Catching Up with Self, (1991-2007)
Installation d'objets.



F.Deval © Mairie de Bordeaux

L'artiste
Né en 1957 à Ankara, décédé en 2007 à Istanbul, Turquie.

L'œuvre
Une collection d'objets sans valeur, trouvés lors de voyages autour de la Mer Noire et dans les Balkans, entre la fin de l'Union soviétique et le début du crash financier européen. Une juxtaposition soigneusement ordonnée de choses et d'images évoquant la vitesse de la société d'ultra-consommation et la tristesse de la mondialisation économique.

Voir
- Le travail de Ben (plasticien français né en 1935), depuis la façade de sa boutique de Nice à la fin des années 50 à ses nombreuses boîtes constituées de collections d'objets hétéroclites.
http://www.ben-vautier.com/
- Le travail de Jimmie Durham (plasticien américain né en 1940), *Diverses formes et substances,* 2008, présentant la mise en scène très académique dans des vitrines classiques aux cartels quasi protocolaires, de tous les objets abandonnés rencontrés sur son chemin et récupérés jusqu'à la date d'accrochage.

Faire
- Collectionner : la collection est à la fois un regroupement d'objets correspondant à un thème et l'activité qui consiste à réunir, entretenir et gérer ce regroupement. On pourra évoquer le cabinet de curiosités (lieu où étaient entreposés et exposés des objets collectionnés, avec un certain goût pour l'hétéroclisme et l'inédit). Apparus à la Renaissance en Europe, les cabinets de curiosités sont les ancêtres des muséums et des musées.
Constituer des collections thématiques, en multipliant les critères de choix et les mettre en scène (problématiques de la monstration et de l'exposition) :
- familles d'objets identiques (petits jouets Kinder, bouchons de flacons ménagers, coquillages, cailloux…)
- objets différents de formes mais d'une seule couleur (exemple : « tout ce qui est blanc » ; voir *Boîte/couleur-Blanc,* CAPC)
- cartes postales « précises » (monuments, plages… ; voir le travail de Susan Hiller, *Dedicated to the Unknown Artists*, cartes postales, 1972/1976, présenté dans l'exposition *Au loin, une île !* au Frac Aquitaine)
- A l'instar des « sous-verres » constitués de fragments de cartes postales grossièrement découpées (oiseaux dans le ciel, tapis aux fenêtres, volées de marches d'escaliers…), inventer des séries de motifs trouvés dans des magazines, des catalogues, des prospectus publicitaires, des brochures d'agences de voyages…

Yael Bartana

Summer Camp, (2007)
Deux vidéos et une installation sonore, 12 minutes.

L'artiste
Née en 1970 à Kfar Yehezkel, Israël.

L'œuvre
Vidéo où des bénévoles israéliens, palestiniens et autres activistes engagés auprès du Comité Israélien Contre la Démolition des Maisons (ICAHD) reconstruisent ensemble une maison détruite par l'armée israélienne. Les gens ne se parlent pas, ils construisent ensemble.

Ils se passent les pierres, travaillent de façon synchronisée et s'entraident les uns les autres.
Les images évoquent les notions de collectivité, de construction, de progrès, de l'héroïsation du travail de l'homme et du labeur acharné.
Musique dramatique composée par Paul Dessau, originalement écrite pour *Awodah* (Labeur) mythique film pré israélien, véritable épopée historique, réalisé en 1935 par Helmar Lerski.

Savoir
The Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD)
http://www.icahd.org/
L'un des groupes pacifistes israéliens les plus réputés, initiant des actions coûteuses : reconstruction de maisons palestiniennes démolies, assistance juridique à des familles palestiniennes, publications de documents d'information à l'échelle internationale comme de films sur l'Occupation, mise en œuvre de réseaux d'action à l'échelle mondiale...

Homi Bhabha

Extrait de la conférence pour l'*Eindhoven Caucus* (2007)
Vidéo, 3 minutes.

L'homme
Né à Bombay en 1949 ; professeur de littérature anglaise et américaine et Directeur du centre de l'humanité à l'université d'Harvard. Dans son œuvre et ses articles, il articule plusieurs disciplines comme les sciences sociales, l'anthropologie, la littérature anglaise, l'histoire, la géographie, la philosophie et la psychanalyse. Il prône des théories post-colonialistes et post-structuralistes. Ces deux principales publications sont *Nation and narration* (1990) et *Les lieux de la culture. Une théorie post-coloniale* (2007).

Le colloque
Eindhoven Caucus : rassemblement de près de quarante artistes et soixante orateurs internationaux pendant quatre semaines. Pendant cet évènement, sont mis en place des débats avec les philosophes, sociologues, écrivains et artistes, ainsi que des lectures, des présentations d'œuvres, des workshops. Un lien est donc tissé entre intervenants et public.
En 2007, H. Bhabha a pris comme exemple le génocide des Tutsis au Rwanda pour décrire ce qui peut arriver lorsqu'on n'est plus capable de vivre en voisins « étranges et proches ». Cette formule est devenue le titre de l'exposition, exprimant l'équilibre fragile et nécessaire entre ressemblance et différence, élément essentiel à toute relation heureuse.

Savoir
Un génocide est l'extermination physique, intentionnelle, systématique et programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques, religieuses ou sociales. Seuls quatre génocides ont été reconnus au plan juridique par des instances internationales dépendant de l'ONU : le génocide arménien, commis par l'Empire ottoman en 1915-1916 ; le génocide des Juifs, commis par les nazis en Allemagne, en Pologne et en France en 1939-1945 ; le génocide des Tutsis au Rwanda, commis par les milices extrémistes hutues en 1994 ; le massacre de Srebrenica, massacre de Bosniaques commis par des Serbes de Bosnie en 1995 pendant la Guerre de Bosnie-Herzégovine.

Ivan Boccara

Pièce sonore et images d'archives : Mémoires d'archives (2011)
8 minutes 35 secondes.

L'artiste
Né en 1968 à Marrakech, Maroc.
http://ivanboccara.blogspot.com/

L'œuvre
Un jeu de sons, d'images, d'ambiances des Archives de la Ville de Bordeaux mélangés à des archives personnelles marocaines : le temps qui passe et dont on ne retient, subjectivement, que certains aspects.

Savoir
L'Aquitaine est une terre de passage :
- XIXème siècle : retour des Juifs chassés par l'Inquisition ; accueil des Espagnols vaincus des guerres carlistes.
- Entre 1882 et 1913 : Bordeaux, axe stratégique de l'expansion coloniale conduite par la IIIème République. Des expositions coloniales, avec des « zoos humains », sont organisées en 1882 et 1895.
- Dès 1914 : débarquement de centaines de milliers d'hommes venus des colonies qui, pour nombre d'entre eux, participeront à l'effort de guerre.
- À partir des années 1920 : l'Aquitaine, région refuge.
De nombreux Italiens, Espagnols, Grecs, Russes, Turcs, Arméniens et Juifs d'Europe centrale sont contraints à l'exil par la famine ou par un contexte politique particulièrement oppressif.
- Seconde moitié du XXème siècle : choc pétrolier de 1974 et contexte global de crise. Marocains, Algériens, ainsi que d'autres immigrants venus d'Afrique subsaharienne, de Turquie, et d'Asie s'établissent en Aquitaine.
- Années 2000 : immigration de riches Européens du Nord (Anglais, Hollandais, Allemands) s'installant dans les campagnes vallonnées d'Aquitaine et sur le littoral océanique.

D'après *Histoire et mémoires des immigrations en Aquitaine,* synthèse rédigée sous la direction de Christophe Drot en 2007, Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des Chances.

Danica Dakic

First Shot (2007-2008)

L'artiste
Née en 1962 à Sarajevo, Bosnie-Herzégovine.
http://www.danicadakic.com/

L'œuvre
Les résidents de la Maison pour la Protection de l'enfance et de la jeunesse de Parazic, près de Sarajevo, jouent devant un décor de tapisserie du 19ème siècle évoquant le jardin d'Eden. Cette Maison, fondée en 1949, était un exemple de modernisation du socialisme par son statut de première institution pour les enfants handicapés mentaux en Yougoslavie. Suite à la guerre des Balkans (1992-96) elle devint, par nécessité, terre d'asile pour ses internés adultes.

Savoir
La Yougoslavie, démantelée en 2003, regroupait les actuels pays de Slovénie, Croatie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Macédoine et Kosovo.

Voir
- Le travail de Diane Arbus, photographe américaine (1923-1971). Elle photographiait (en noir et blanc) des inconnus dans la rue et était fascinée par les personnages « hors-normes » : handicapés mentaux, travestis, personnes de petite taille, jumeaux…
- Le travail de Pippo Delbono, metteur en scène et acteur italien, né en 1959. Depuis 1997, il travaille avec des malades enfermés à l'hôpital psychiatrique d'Aversa, près de Naples. Son acteur fétiche, Bobo, est un homme sourd-muet que Delbono a fait sortir de l'hôpital psychiatrique après quarante-quatre ans d'internement.
- L'art brut : un terme inventé par le peintre Jean Dubuffet (peintre, sculpteur et plasticien français, 1901-1985) pour désigner les productions de personnes exemptes de culture artistique, des non-professionnels de l'art œuvrant en dehors des normes esthétiques convenues (pensionnaires d'asiles psychiatriques, autodidactes isolés, médiums...).
Visiter à Bègles, le Musée de la création franche :
http://www.musee-creationfranche.com
- Noter la troublante chorégraphie des deux protagonistes du film ; de rapprochements en fuites, seuls les corps et les bras communiquent puisque les regards sont masqués.
Pour une approche de la danse contemporaine dans des lieux d'art et à la croisée de deux champs disciplinaires, éducation physique et sportive et arts visuels (avec le support des TICE), voir le projet mené par Dominique Hervieu (Francophonies 2006) : *L'art de la rencontre, les cartes postales chorégraphiques.*
www.montalvo-hervieu.com/

Chto Delat ?

Perestroika Songspiel. *The Victory over the Coup*, (2008)
Vidéo, 28 minutes 30 secondes.

Les artistes
- Collectif d'artistes russes, fondé en 2003 à Saint-Pétersbourg, Russie.
- *Chto Delat ?* = Que faire ? ; le nom tire son origine du titre d'un roman du 19ème siècle écrit par le critique et philosophe socialiste Nikolai Chernyshevsky et d'un manifeste fondateur publié en 1902 par Lénine.
http://www.chtodelat.org/

L'œuvre
Un film empruntant sa structure narrative au Singspiel allemand, œuvre théâtrale proche de l'opéra-comique, alternant dialogues parlés et joués, et numéros musicaux chantés. Cette vidéo met en scène des personnages archétypaux de l'ère de la Perestroïka opposés à un chœur symbolisant le collectivisme. Démocrates, hommes d'affaire, révolutionnaires, nationalistes et féministes viennent ici exposer leur point de vue sur les tentatives de réformes orchestrées par Mikhaël Gorbatchev entre 1985 et 1991.

Savoir
Le mot *Singspiel* est composé de deux verbes allemands : *singen*, chanter, et *spielen*, jouer. Dans les *Singspiels,* sont mêlés des intrigues sentimentales et des éléments comiques, un peu de merveilleux ou de fantastique, et on y trouve souvent des personnages populaires.
La Flûte Enchantée de Mozart est l'archétype du *Singspiel*.

Harun Farocki

Aufschub, (2007)
Vidéo, 40 minutes.

L'artiste
Né en 1944 à Nový Jičín, République Tchèque.
http://www.farocki-film.de/

L'œuvre
Les images officielles et les images censurées d'un film documentaire muet en noir et blanc tourné en 1944 à Westerbork (Pays-Bas), pseudo camp de transit et véritable camp de travail pour une mise en résonance de scènes tranquilles avec d'autres scènes et images tragiques qui habitent la mémoire et l'imaginaire collectifs.

Savoir
- *Aufschub* = en sursis.
- Anne Frank, sa sœur et ses parents, sont passés par le camp de Westerbork avant d'être envoyés à Auschwitz.
- *Nuit et brouillard*, Alain Resnais, film documentaire, 32 minutes, 1955 : images d'archives en noir et blanc, photographies couleur, monologue poétique écrit et dit par Jean Cayrol, musique de Hanns Eisler ; le film traite de la déportation et des camps de concentration nazis, en application des dispositions dites *Nuit et brouillard* (*Nacht und Nebel*, ou *NN*) ordonnant la déportation de tous les ennemis ou opposants du Reich.

Joseph Grigely

Conversations in Ann Arbor, (1996)
Installation multi media.

B.Fontanel © Mairie de Bordeaux

L'artiste
Né en 1956 à Springfield, États-Unis.

L'œuvre
Elle met en scène le mobilier d'un salon et les reliefs d'un moment convivial de rencontre et de discussion. Sur la table s'accumule une multitude de bouts de papiers griffonnés. Ces messages sont les vestiges d'un échange durant lequel le transfert de l'information est continuellement relayé par des notes, car, depuis l'âge de dix ans, Grigely est atteint de surdité. Il invente ainsi de nouvelles formes de communication entre lui et ses interlocuteurs.

Savoir
L'installation est un genre de l'art contemporain qui désigne une production artistique ne relevant plus de la sculpture, tout en étant en trois dimensions, une œuvre combinant un ou plusieurs médias assurant un principe de cohésion à l'ensemble ; elle est « la disposition de matériaux et d'éléments divers dans un espace donné que l'on peut parcourir ».

L'installation peut-être créée *in situ.*
En art contemporain, *in situ*, désigne une méthode artistique qui dédie l'œuvre à son site d'accueil (elle est donc non transportable). *In situ* qualifie également une œuvre qui prend en compte le lieu où elle est installée.
Marcel Duchamp et *ses ready-mades* (1913-1915) comme Kurt Schwitters et son *Merzbau* (dès 1920) furent certainement les initiateurs des installations.
Le ready-made est un « objet usuel promu à la dignité d'œuvre d'art par le simple choix de l'artiste » (*Dictionnaire abrégé du Surréalisme*, André Breton, 1938).

Michal Heiman

Attacks on Linking: Scrolls, (2007-2010)
4 bannières, impression sur toile.

P.Cox © Eindhoven

L'artiste
Née en 1954 à Tel Aviv, Israël.
http://www.michalheiman.com/

L'œuvre
Sur de grandes bannières utilisées pour les shootings en studio, sont imprimées des photos scannées dans le quotidien israélien *Haaretz* et des tableaux célèbres de la culture occidentale. Échos, liens entre le passé et le présent mais aussi entre l'artiste et le spectateur, ces œuvres font référence aux théories du psychanalyste Wilfrid Brion, *attacks on linking* (= attaquer des liens) sur des troubles psychotiques.

Voir
- *Madone du Grand-Duc*, Raphaël, 1504-1505, huile sur bois, 84 x 55 cm, Palais Pitti, Florence
- *Le 28 Juillet : la Liberté guidant le peuple*, Eugène Delacroix, 1830, huile sur toile, 260 x 325 cm, Musée du Louvre, Paris.

Savoir
Dans l'histoire de l'art, les emprunts iconiques sont récurrents : le portrait de Mona Lisa peint par de Vinci fut largement copié au cours du 19ème siècle. Kasimir Malevitch inclut *La Joconde* dans un collage en 1914, Marcel Duchamp l'affuble d'une moustache en 1917, Fernand Léger l'associe à un trousseau de clefs en 1930… Dans les années 70-80, quelques artistes nord-américains appelés « appropriationnistes », soulèvent de manière particulièrement aiguë la question de l'image et de son double. Depuis plus de quarante ans, Richard Pettibone produit des copies précises de chefs-d'œuvre modernes au format de poche : Duchamp, Brancusi, Lichtenstein, Stella, Warhol… Il considère les œuvres de ses pairs comme des *ready-mades* de l'art.
Voir :
- Exposition *Oublier Velázquez : les Ménines*, Musée Picasso, Barcelone, 2008. Le titre de l'exposition reprend une phrase de Picasso qui disait qu'en peignant les Ménines, il avait oublié Velázquez.
http://www.museupicasso.bcn.cat/meninas/index_es.htm
- Exposition *Ingres et les modernes,* Musée Ingres, Montauban, 2009.
http://www.montauban.com/Article/7/2657/Ingres_et_les_Modernes.html
http://arts.fluctuat.net/diaporamas/ingres-et-les-modernes-3/

Faire
Trouver d'autres exemples de citation, d'interprétation et de « re-présentation » :
- *Louis XIV,* Bernard Pras, 2003 et *Louis XIV*, Hyacinthe Rigaud, 1701.
- L'affiche *Hope*, créée par Shepard Fairey pour la campagne de soutien à la candidature de Barack Obama à l'élection présidentielle de 2008, d'après la photographie de Mannie Garcia, faite en avril 2006 pour l'Associated Press.
- Publicité *One step*, 2011 et *Venus of the rags*, Michelangelo Pistoletto, 1967-1974.

Hannah Hurtzig

Flight Case Archive of Mobile Academy, (2003-2010)
Archives audiovisuelles mobiles sous forme de caisses de transport.

L'artiste
Née en Allemagne.
www.mobileacademy-berlin.com
www.kiosk-berlin.de
www.blackmarket-experts.com

L'œuvre
Histoires de lieux, de villes et de territoires, ce projet consiste en un partage de connaissances entre des experts issus de domaines différents, et s'élabore autour de l'idée de collecte, de rencontres, de croisements, du partage d'idées liées au thème de la mémoire collective, de la transmission du savoir collectif et de la politique d'entraide offerte par un expert. Une partie des archives est en ligne sur www.blackmarket-archive.com

Laurent Mareschal

Beiti – My Home (2011)
Installation *in situ*, épices.

B.Fontanel © Mairie de Bordeaux

L'artiste
Né en 1975 à Dijon.
http://l.mareschal.free.fr/

L'œuvre
Une installation *in situ* éphémère réalisée avec cinq épices (curcuma, gingembre, zaatar, sumac, poivre blanc) et composée d'une centaine de répliques de carrés de céramiques décoratives comme on en trouvait dans beaucoup de maisons palestiniennes au début du siècle dernier.
En hébreu, *beiti* signifie « ma maison » ou alors « comme à la maison ».

Faire
Fabriquer des pochoirs en carton rigide ou en plastique et, à l'aide de sables colorés, dessiner au sol des motifs de carreaux.
Voir http://www.carreauxmosaic.com/Carreaux/index.html

Aydan Murtezaoglu

At room temperature (2002-2003)
Sans titre (Antenna) (2000)
Sans titre (sitting on a bench with a dog) (1999)
Trois photographies couleurs.

P.Cox © Eindhoven

L'artiste
Née en 1961 à Istanbul, Turquie.

L'œuvre
Des photographies qui semblent légères, mais qui s'affirment revendicatrices de la défaillance de l'image de la femme dans la société turque actuelle, et militantes contre un archaïsme teinté d'obscurantisme. L'artiste se représente de dos au centre de chaque photographie : accoudée à la fenêtre en observant les alentours d'Istanbul, elle rejette la fumée de sa cigarette en rythme avec la cheminée visible au loin ; arcboutée dans le vent à une antenne de télévision pour capter d'éventuels messages de la ville ou redresser un horizon de guingois ; assise sur un banc devant un paysage qui semble basculer.

Dan Peterman

Civilian Defense, (2007)
Installation composée de 1000 sacs de sable en tissus d'ameublement.

B.Fontanel © Mairie de Bordeaux

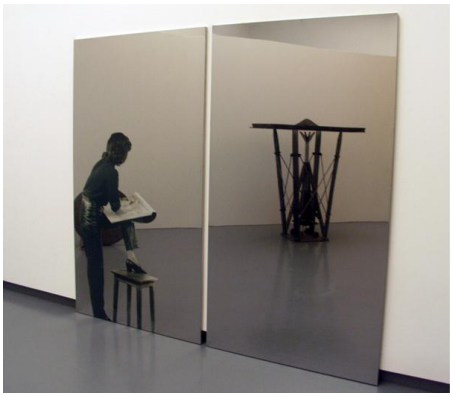
L'artiste
Né en 1960 à Minneapolis, États-Unis.

L'œuvre
Créée pour la biennale de Charjah, seconde ville des Émirats arabes unis. Les sacs sont faits de tissus dessinés aux États-Unis et fabriqués en Afrique, et remplis de sable du désert.
Ils sont configurés comme un bunker ou une casemate, et évoquent aussi bien la défense que la protection et l'hospitalité. Les visiteurs sont invités à entrer dans ce cercle pour partager.

Faire
Inventer de nouveaux espaces conviviaux dans des lieux divers : un coin de la cour de récréation, de la salle d'études, de la bibliothèque ; créer le mobilier adéquat (par exemple, avec des matériaux de récupération). Voir le travail d'Andrea Zittel.

Michelangelo Pistoletto

Donna che disegna (1962-1975)
Sérigraphie sur métal poli.



L'artiste
Né en 1933 à Biella, Italie.
Pistoletto est un artiste contemporain italien, peintre et sculpteur, qui rejoint le mouvement Arte Povera à partir de 1967. Arte Povera est une attitude prônée par des artistes italiens adoptant un comportement qui consiste à défier l'industrie culturelle et plus largement la société de consommation. C'est un art qui se veut foncièrement nomade, insaisissable.
http://www.pistoletto.it/eng/home.htm
Pistoletto est le directeur artistique d'Evento, biennale d'art contemporain, « L'art pour une ré-évolution urbaine », Bordeaux, du 6 au 16 octobre 2011.
http://evento2011.com/evento-2011/d-a/michelangelo-pistoletto/

L'œuvre
Deux miroirs ; celui de gauche est imprimé de la photographie d'une femme de dos, dessinant. L'image « vue » par la femme varie selon l'exposition ; seule sa position demeure. Le miroir reflète le présent ; la photo évoque le passé ; le spectateur oscille entre la vision de la réalité ou de la fiction. Une invitation à voir les œuvres en perspective ? La volonté d'une fusion entre l'art et la vie, chère à l'artiste ?

Voir
La relation troublante de réciprocité entre le spectateur et les personnages peints et l'établissement d'une continuité entre le monde de l'art et le monde réel dans :
- *Le Portrait des époux Arnolfini*, 1434, du peintre flamand Jan van Eyck (1390-1441) qui représente en pied, dans un intérieur flamand, un riche marchand et son épouse. Au centre du tableau, le miroir convexe (aussi appelé « miroir de sorcière » ou « miroir de banquier ») reflète deux personnages et le couple de dos.
- *Les Ménines*, 1556, du peintre espagnol Diego Vélasquez (1599-1660), un portrait de la famille du Roi Philippe IV et des demoiselles d'honneur. Dans un miroir sur le mur du fond, le couple royal se reflète. Dans la toile *Vénus à son miroir*, 1644-1648, de Vélasquez, le visage de la déesse est visible mais flouté.

Faire
Dessiner un objet, puis le reflet de cet objet dans un miroir ; varier les points de vue, l'éclairage.

Marjetica Potrč

New Orleans: Shotgun House with Rainwater-Harvesting Tank (2008)
Matériaux de construction et infrastructure.
New Orleans Diptychs (2008)
Dessins, encre sur papier.

B.Fontanel © Mairie de Bordeaux

L'artiste
Née en 1953 à Ljubjana, Slovénie.
http://www.potrc.org/

L'œuvre
Cette œuvre est un croisement entre architecture et sculpture, un exemple de renouveau de l'architecture locale.

Après le passage de l'ouragan Katrina en 2005, les habitants de la Nouvelle-Orléans ont cherché des solutions aux problèmes qui affligeaient leurs territoires en crise, et ont tenté de faire renaître leur ville dans un environnement social et écologique plus durable. C'est la déconstruction de l'architecture moderniste et la recherche d'un nouvel environnement, une réponse avec un habitat précaire et la fabrication de solutions alternatives à l'urbanisme d'urgence. Ici, l'eau est la source du travail et l'artiste souligne la dépendance de l'eau et de la communauté. Cette installation est accompagnée de photographies topographiques et de dessins.

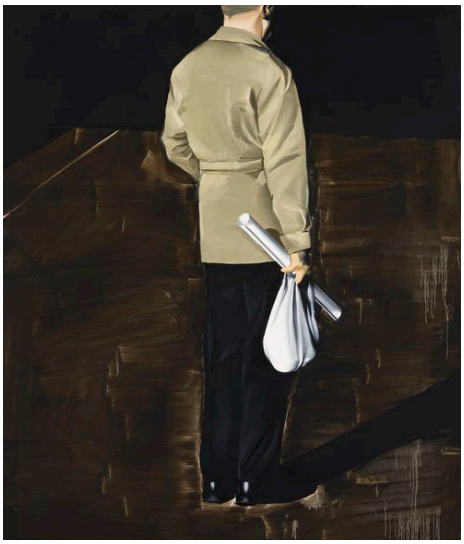
Savoir

- La plupart des experts s'accordent à penser que Katrina sera la plus coûteuse catastrophe naturelle de l'histoire des États-Unis. Outre un impact économique significatif, au moins 141 500 sinistrés restent hébergés dans des centres et foyers d'accueil ; plus d'un million de Louisianais pourraient avoir été déplacés par la catastrophe ; plus de 200 050 foyers pourraient être relogés par les pouvoirs publics durant près de cinq ans.

- Maison *shotgun* : deux explications pour ce qualificatif. Les pièces et les portes de ces maisons sont en enfilade ; aussi, si l'on tirait un coup de feu (*shotgun* = fusil de chasse) dans la porte d'entrée, la balle traverserait d'une traite cette porte et la maison, pour ressortir par la porte de derrière. Le terme *shotgun* pourrait correspondre à l'adaptation d'un terme yoruba (langue nigéro-congolaise) anglicisé, le mot *togun* signifiant maison.
- Le *DIY* (*Do It Yourself*, bricolage ou système D), désigne des activités visant à créer des objets de la vie courante, des objets technologiques ou des objets artistiques. Sont encouragées les recyclages, consumériste, technologique ou culturel, la participation et l'échange des connaissances et des informations, les activités créatrices.

Wilhelm Sasnal

Sans titre (Wroblewski), (2005)
Huile sur toile.



P.Cox © Eindhoven

L'artiste

Né en 1972 à Tarnaw, Pologne.
http://www.hauserwirth.com/artists/27/wilhelm-sasnal/images-clips/

L'œuvre

« Un homme attend sur un quai de gare. Il porte ce qui ressemble à un rouleau de plans. L'atmosphère, tout comme l'habillement de ce personnage, sont démodés ; ils datent peut-être des années cinquante, quand le peintre Wroblewski était actif à Varsovie. C'était probablement l'époque où les Polonais pouvaient encore rêver d'optimistes lendemains communistes. Mais que contiennent ces plans énigmatiques et qu'est-il advenu de ces idéaux ? Qu'est-il survenu aux rêves ? » Charles Esche, commissaire de l'exposition.

Savoir

Andrzej Wróblewski, peintre polonais (1927-1957) se rebella contre l'esthétisme, le style coloriste et les techniques populaires en cours dans les cercles académiques polonais après la seconde guerre mondiale. Son œuvre est inextricablement entrelacée avec les événements de son temps et témoigne de sa croyance que « chaque participation dans la vie, même estropiée, était meilleure que l'observation, meilleure que l'occupation de la position de spectateur ».

Thomas Schütte

Collector's complex (1990)
Maquette en bois en deux parties.

P.Cox © Eindhoven

L'artiste

Né en 1954 à Oldenburg, Allemagne.
http://www.skarstedt.com/artists/thomas-schutte/

L'œuvre

Une maquette en bois scindée en deux structures architecturales posées sur des tables. Le visiteur peut pénétrer au sein de la construction. Cette maquette est visitable de l'extérieur, le public pouvant évoluer autour de cette construction fractionnée, se retrouver en son centre, épier par les fenêtres. Une cheminée d'usine corrompt la cohérence de ce bâtiment dédié à la collection. Est-ce la maison du collectionneur ou une maison de collection ?

Voir

- Didier Marcel (artiste français né en 1961) : sa pratique part d'une mise en abîme, du constat que le naturel est lui-même mis en scène, au point qu'il est devenu presque impossible de démêler le vrai du faux. L'artiste prélève des fragments de paysages façonnés par l'homme, puis les reproduit artificiellement avant de les replacer dans l'architecture du musée.
- Dans la collection du CAPC
http://www.capc-bordeaux.fr/la-collection
Sans titre, 1989-1991, plâtre, métal et verre, 74 x 50,2 x 32,1 cm
Sans titre, 1990, plâtre et encre, 20 x 27 x 7 cm
- Dans la collection du Frac Bourgogne : *Sans titre (SEITA)*, 2004, ciment, matériaux divers, moteur électrique, 132 x 150 x 80 cm
- Johannes Van Der Beek (artiste américain né en 1982), *Newspapers ruins*, 2005, installation : journaux, feuille d'aluminium, 70 x 488 x 244 cm, collection CAPC : une maquette de ville délabrée et fragile.

- Bodys Isek Kingelez (artiste congolais né en 1948) crée des maquettes de villes utopiques, technologiquement complexes et fantastiques, inspirées de l'architecture à la fois africaine et coloniale, *Projet pour le Kinshasa du III*ème *millénaire,* 1997.
- Anne Poirier et Patrick Poirier (artistes français nés en 1942) : à la fois sculpteurs, architectes et archéologues, ces artistes explorent des sites et des vestiges issus de civilisations anciennes afin de les faire revivre par des reconstitutions miniaturisées. Ils réinventent le passé et confondent lieux réels et paysages oniriques, ruines imaginaires et fragments archéologiques.

Erzen Shkololli

Pejë, Kosovo, 1998 : Patchwork I - V (1998) P*atchwork Triptych* (1998)
Installation composée de huit banderoles de tissu.

F.Deval © Mairie de Bordeaux

L'artiste
Né en 1976 à Pejë, Kosovo.

L'œuvre
Figures humaines aux mains implorantes, fleurs cachées, cercueils sanguinolents : des patchworks géométriques, vifs et inquiétants, réalisés alors que l'artiste retranché dans la maison familiale, entendait au dehors les éclats de la guerre du Kosovo. À l'issue des conflits, des organisations humanitaires proposèrent des ateliers de dessin pour les enfants accueillis dans les camps de réfugiés. Ainsi, chacun pouvait exorciser les traumatismes de la guerre par la pratique artistique. Shkololli soutint cette action, et la série des cartes postales réalisées par ces enfants et présentées sur de longues tables, en est le témoignage.

Savoir
La guerre du Kosovo a eu lieu en 1999 sur le territoire de la République fédérale de Yougoslavie, opposant l'armée yougoslave à l'armée de libération du Kosovo et l'OTAN. Les conflits entre les deux principales communautés du Kosovo, Serbes et Albanais, sont liés à leur conviction mutuelle d'être les seuls occupants légitimes de cette région. L'ancien président yougoslave Slobodan Milošević fut accusé auprès du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de La Haye pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide.

Voir
- Les gouaches découpées d'Henri Matisse (1869-1954) :
- Musée Henri Matisse, Nice
http://www.musee-matisse-nice.org/collect_gouache.html
- Dossier pédagogique Centre Pompidou
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-matisse/ENS-matisse.htm
- CoBrA (acronyme de **Co**penhague, **Br**uxelles, **A**msterdam, du nom des villes de résidence de la plupart des membres fondateurs) : mouvement artistique créé à Paris en 1948 en réaction à la querelle entre l'abstraction et la figuration ; dissout en 1951. CoBrA portait un vif intérêt aux arts primitifs, naïfs et populaires (créations d'enfants ou d'handicapés mentaux) et militait pour un art anti-élitiste (qui doit être pratiqué par tout le monde) ainsi que pour une régression consciente, un retour aux images archétypiques enfouies dans le subconscient (cf. l'enseignement du psychologue suisse Carl Gustav Jung).

Nedko Solakov

Negotiations (2003)
Texte mural accompagné de deux films : 10 minutes 11 secondes pour le représentant d'Israël, 7 minutes 23 secondes pour la représentante de l'Autorité Palestinienne.

L'artiste
Né en 1957 à Cherven Briag, Bulgarie.
http://nedkosolakov.net/content/index_eng.html

L'œuvre
L'artiste, invité à exposer à Tel-Aviv, expose ses craintes d'un attentat et interpelle le représentant d'Israël et la représentante de l'Autorité Palestinienne en Bulgarie, pour qu'ils puissent lui assurer sa sécurité. Démonstration moqueuse voire cynique de la vacuité des discours officiels, de tous bords.

Mladen Stilinovic

An artist who cannot speak English is no artist (1992)
Peinture acrylique sur soie artificielle.

L'artiste
Né en 1947 à Belgrade, Serbie.
http://www.kontakt-collection.net/artists/Stilinovic+Mladen/

L'œuvre
Une simple phrase assertive pour signifier que la Culture dominante est irrémédiablement devenue occidentale et que le filtre de l'anglicisme la corrompt.

Akram Zaatari

Untold (2008) ; *Writing for a posterior Time ; Nabih Awada : Documents from Prison. Letter to Samir, (*2008)
Vidéo accompagnée de 48 impressions jet d'encre.

L'artiste
Né en 1966 à Saïda, Liban.

L'œuvre
En 1993, après une série de grèves, les prisonniers politiques libanais retenus en Israël, ont obtenu de la part des autorités israéliennes le droit d'être photographiés et de correspondre avec leurs familles mais aussi d'autres captifs, par l'intermédiaire de la Croix Rouge. Le contenu de ces échanges est cependant surveillé par le pouvoir en place et les prisonniers se voient dans l'obligation de recourir à d'autres méthodes pour contourner cette censure et raconter la réalité de leur quotidien. Cette pratique, l'écriture *msamsameh,* consiste à composer une lettre qui, une fois pliée, est emballée et scellée dans du plastique pour former une capsule hermétique transmise discrètement à travers la grille du parloir.

Savoir
Le conflit israélo-libanais est un épisode du conflit israélo-arabe qui commença dans les années 1920 quand le nationalisme sioniste et le nationalisme palestinien s'affrontèrent pour le contrôle de la Palestine, à l'époque sous contrôle britannique.

Andrea Zittel

Prototypes for A-Z Platforms Beds, (1995)
Matériaux divers.

B.Fontanel © Mairie de Bordeaux

L'artiste

Née en 1965 à Escondido, États-Unis.
www.zittel.org

L'œuvre

Des meubles/espaces de vie mobiles et géométriques et au statut indéterminé, rythment l'espace par leurs formes et leurs couleurs. Mais en tant qu'éléments mouvants, ils n'ont pas de place précise et transforment le lieu du musée en un lieu plus intime, plus personnel, supposant l'intervention du visiteur.
Comment inventer de nouveaux espaces conviviaux dans des lieux insolites ?

Savoir

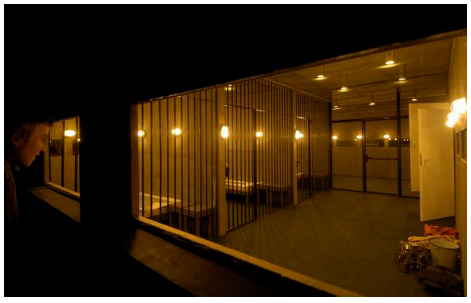
Ce travail interroge sur l'esthétique relationnelle telle que la conçoit Nicolas Bourriaud (commissaire d'exposition, critique d'art et écrivain) qui la résume par cette phrase de son essai : « L'art est un état de rencontre. »

Faire

Même proposition que pour l'œuvre de Dan Peterman.

Artur Žmijewski

Repetition, (2005)
Installation et vidéo-projection, 75 minutes 30 secondes.



P.Cox©Eindhoven

L'artiste

Né en 1966 à Varsovie, Pologne.

L'œuvre

Repetition est la reconstitution de l'expérience de la prison de Stanford. L'artiste reprend ce concept et filme avec des caméras cachées de jeunes chômeurs polonais, rétribués 40 US$ par jour et enfermés durant deux semaines dans la prison. Il « joue » au directeur de la prison et recadre les gardiens si nécessaire. A la différence de la première expérience, les prisonniers peuvent quitter le « jeu » à n'importe quel moment. Après une semaine d'enfermement, les gardiens décident d'interrompre l'expérience plus tôt que prévu. Le plateau de tournage a été reconstruit à l'identique dans le musée ; tous les vrais accessoires utilisés y sont entreposés. Le visiteur doit se faire voyeur pour pénétrer dans le souvenir de l'intimité quotidienne des détenus. Une vidéo donne à voir des moments de l'expérience.
Žmijewski essaie de rendre compte de la complexité du monde à l'aide d'images réelles.

Savoir

- L'expérience de la prison de Stanford (dite *Expérience de Stanford* ou *Effet Lucifer*) est une étude de psychologie expérimentale menée en 1971 par le psychologue américain Philip Zimbardo sur les effets de la situation carcérale. Pour cette expérience, dix-huit étudiants avaient été choisis et assignés au rôle de prisonnier ou de gardien. Les sujets s'identifièrent tellement à leur rôle que la situation devint dangereuse et dommageable. L'action fut arrêtée au bout de six jours, après qu'une intervenante en psychologie venue interroger les prisonniers, s'insurge contre leurs conditions de vie.

Voir :
- Site de Philip Zimbardo
http://www.lucifereffect.com/
- Interview de Philip Zimbardo, *Comment des gens ordinaires deviennent des monstres... ou des héros.*
http://www.ted.com/talks/lang/fre_fr/philip_zimbardo_on_the_psychology_of_evil.html
- *Acide sulfurique*, un livre d'Amélie Nothomb, 2005, relate une histoire semblable à l'expérience de Stanford.
- *The Experiment*, 2010, un film de Paul Scheuring avec Adrien Brody, reprend l'expérience de Stanford.
- L'expérience de Milgram : une expérience de psychologie réalisée entre 1960 et 1963 par le psychologue américain Stanley Milgram, cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime et à analyser le processus de soumission à l'autorité, notamment quand elle induit des actions qui posent des problèmes de conscience au sujet.

Voir :
- *I... comme Icare*, 1979, un film d'Henri Verneuil avec Yves Montand, inspiré de l'assassinat de John F. Kennedy et évoquant l'expérience de Milgram.
- *La Zone Xtrême,* faux jeu télévisé présenté en 2009 par France Télévisions dans le cadre du documentaire *Le Jeu de la Mort,* reproduisant l'expérience de Milgram et critiquant la télé réalité.
- *Pourquoi obéit-on ? L'expérience de Milgram et le Panoptique de Bentham*, Jacques Lecomte
http://www.caute.lautre.net/article.php3?id_article=1427

Voir

La Maison aux Personnages, d'Ilya et Emilia Kabakov, commande publique située Place Amélie Raba-Léon à Bordeaux : ce bâtiment est un écrin ordinaire et sa spécificité réside à l'intérieur, dans la présentation d'intimités reconstituées. Depuis l'extérieur, on peut observer à travers les fenêtres les sept pièces, les sept installations oniriques et poétiques des « locataires » du lieu. Le spectateur doit devenir voyeur, voleur de moments d'intimité, pour découvrir leurs étranges occupations, leurs modes de vie.

Propositions d'ateliers

Ces ateliers aborderont la problématique principale de l'exposition : les notions de voisinage et de territoire. Un *territoire*, en rapport avec une collectivité humaine, est une étendue de la surface terrestre où est établie une collectivité humaine ou un espace borné par des frontières, soumis à une autorité politique qui lui est propre, considéré en droit comme un élément constitutif de l'État et comme limite de compétence des gouvernants.

Des allégories de territoires

On s'appuiera sur différentes œuvres de l'exposition pour faire émerger les axes suivants :
- le territoire représenté : regard posé

sur un lieu, à un instant précis, fixé par la photographie (Aydan Murtezaoglu) ou la peinture (Wilhelm Sasnal) ; recueil de traces de moments vécus, dans divers lieux (Harun Farocki, Yaël Bartana).
- le territoire interprété : cartographie redessinée (Marjetica Potrč) ; coexistence du lointain et de l'intime (Michelangelo Pistoletto) ; sentiment de l'artiste d'appartenance à un monde qui le contient (Laurent Mareschal), à partager avec le spectateur (Andrea Zittel, Dan Peterman).
- le territoire imaginé : frontières vacillantes entre connu et inconnu, intimité et extériorité (Thomas Schütte) ; représentation d'espaces isolés à caractère onirique (Absalon) ; voyage immobile, remise en question des notions d'ici et d'ailleurs (Artur Žmijewski) ; territoire personnel familier (Joseph Grigely).

Les territoires de l'école

Après une réflexion collective autour des « territoires » de l'école, on désignera ces territoires (la classe, la cour, la cantine, la salle d'informatique, la salle de sports, la salle d'arts visuels, la bibliothèque, les couloirs, les sanitaires, le jardin…) et on évoquera les sentiments induits par les voisinages (intimité, complicité, coopération, communication, partage, bien-être, plaisir, peur, agressivité, lutte…)
Dix couleurs de feuilles A4 seront disponibles, ainsi qu'une cinquantaine de liasses de papier blanc quadrillé 4,5 cm x 4,5 cm, imprimé d'icônes ...
En découpant et en collant des icônes sur une feuille de couleur, chaque élève devra représenter symboliquement le réseau de relations de voisinage au sein d'un territoire.
Les différents travaux seront ensuite accrochés au mur, afin de faire le point sur toutes les émotions décrites, les problèmes soulevés, les solutions à apporter.
Matériel : feuilles de couleur ; feuilles blanches imprimées ; ciseaux ; bâtons de colle ; feutres noirs.

À lire

Dès 3 ans
- *Les voisins font un cirque le dimanche*, Natali Fortier, Gérard. Moncomble / Thierry Magnier Éditions
- *Les voisins musiciens*, Junko Shibuya / Autrement jeunesse

Dès 6 ans
- *Silence les voisins*, Collectif / Rouge et Or
- *Petite histoire de voisinage*, François Desnuelles / Éditions Soceval
- *Drôles de voisins*, Bernadette Aubin, Claire Le Grand / Milan Éditions

Dès 9 ans
- *Ne mordez jamais vos voisins*, Paul Van Loon / Hachette Jeunesse
- *Mes chers voisins*, Frédéric Rébéna, Gérard Moncomble / Nathan
- *Mes chers voisins*, Marie-Ange Guillaume / Seuil Jeunesse

Dès 12 ans
Sois proche de tes amies et encore plus de tes ennemies - Meilleures ennemies, T1, Alexa Young / Michel Lafon

Se documenter

Des livres

- *Une histoire de l'art de la préhistoire à nos jours*, Claudio Merlo / Éditions de La Martinière
- *L'art : une histoire*, Catherine Lobstein / Autrement Jeunesse
- *L'art par quatre chemins*, Sophie Curtil & Milos Cvach / Milan Éditions
- *L'art à travers les âges*, Stani Chaine / Flammarion-Père Castor
- *L'art pour comprendre le monde,* Véronique Andersen / Actes Sud Junior
- *Comment parler d'art aux enfants ?*, Françoise Barbe Gall / Le Baron Perché
- *Comment parler de l'art du XX*ème *siècle aux enfants*, Françoise Barbe-Gall / Le Baron Perché
- *Comprendre l'art moderne*, Françoise Barbe-Gall / Chêne
- *Histoire de l'art*, Paul Cox / Seuil Rencontres avec l'art contemporain, collectif / PEMF
- *Art contemporain,* Cécile Delavaux, Christian Demilly / Palette
- *L'art contemporain*, Véronique Bouruet-Aubertot / Autrement jeunesse
- *L'art contemporain*, Jean-Marc Provost / Les Essentiels - Milan Éditions
- *L'art contemporain mode d'emploi*, Élisabeth Couturier / Éditions Filipacchi
- *La photographie*, DADA n°122 / Éditions Mango
- *L'art contemporain,* DADA n°150 / Éditions Mango
- *Qu'est-ce qu'un chef d'œuvre ?* DADA n°156 / Éditions Mango
- *Qu'est-ce que l'art aujourd'hui ?* Beaux-Arts éditions, n° spécial 1999
- *Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ?*, Beaux-Arts éditions, n° spécial 2008

Des ressources pédagogiques

- *Trois temps, trois mouvements, art moderne et contemporain à l'école maternelle*, Rolande Guimbertière & Vincent Rousseau / CRDP des Pays-de-la-Loire
- *10 clefs pour s'ouvrir à l'art contemporain,* Isabelle de Maison Rouge / Éditions Archibooks-Sautereau
- *L'art contemporain pour tous ?,* revue TDC n°864 / CNDP
- *L'art et l'objet au XX*ème *siècle : un dialogue fécond*, revue TDC n°767 / CNDP
- *L'art vivant au collège, (rencontres avec des œuvres et des artistes contemporains)*, Jean-Pierre Fouquet / CRDP Champagne-Ardenne
- *Itinéraire bis vers l'art d'aujourd'hui*, cédérom / SCEREN-CRDP de Champagne-Ardenne / Le Collège éditions / FRAC Champagne-Ardenne
- *Actualité des arts plastiques*, collection consacrée à la découverte du patrimoine culturel et aux démarches des arts contemporains / CNDP

Des sites

www.capc-bordeaux.fr CAPC musée d'art contemporain de Bordeaux
www.cnac-gp.fr Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou
www.cnap.fr Centre national des arts plastiques
www.sceren.fr ressources pédagogiques
www.histoiredesarts.culture.fr/ enseignement de l'histoire des arts
www.education.arts.culture.fr/ portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle

Des Boîtes/exposition à emprunter

au CAPC musée d'art contemporain : le terme Boîtes/exposition désigne l'ensemble du matériel éducatif produit par le CAPC. Ce matériel est un outil original de communication et d'exploitation des diverses formes de la création contemporaine.
Les Boîtes/couleurs, les Boîtes/matériaux de l'art, les Boîtes/histoire de l'art, les Dossiers/artistes, les

Dossiers/diaporamas, les Vidéos composent les diverses rubriques de ce service de prêt unique.
Chaque Boîte comporte un classeur réunissant diverses propositions d'exploitation pour permettre à ses utilisateurs de l'adapter à l'âge et à la sensibilité de leurs élèves.
Les Boîtes/exposition sont prêtées gratuitement (sur réservation) aux enseignants, tous les mercredis, sauf pendant les vacances scolaires, de 13 heures à 17 heures.
m.plantier@mairie-bordeaux.fr

Véronique Darmanté

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou préparation de visite.
v.darmante@mairie-bordeaux.fr
LD : 05 56 00 64 19.

Autres expositions
Le Château
jusqu'au 04.12.2011
Sur l'eau, Shimabuku
09.11.2011 au 05.02.2012
Sociétés Secrètes
09.11.2011 au 26.02.2012

Partenaire
Exposition *Etrange et Proche*
Ambassade du Royaume des Pays-Basw

Partenaires du CAPC
Air France / Seg Fayat /
Lacoste Traiteur / Lyonnaise des Eaux /
20 minutes / Château Chasse-Spleen /
La Nature des choses /
Les paniers primeurs / Ikéa / Volcom

CAPC
musée d'art contemporain
Entrepôt Lainé. 7, rue Ferrère
F-33000 Bordeaux
Tél. +33 (0)5 56 00 81 50
Fax. +33(0)5 56 44 12 07
capc@mairie-bordeaux.fr
www.capc-bordeaux.fr

Accès Tram
Ligne B, arrêt CAPC
Ligne C, arrêt Jardin Public

Horaires
11:00 -18:00/ 20:00 les mercredis
Fermé les lundis et jours fériés

Visites guidées
16:00 h les samedis et dimanches, sur rdv pour les groupes
Tél. +33 (0)5 56 00 81 78

Le Salon
11:00 -18:00 / 20:00 les mercredis

La Bibliothèque
14:00 -18:00 du mardi au vendredi
Tél. +33 (0)5 56 00 81 59

arc en rêve centre d'architecture
Tél. +33 (0)5 56 56 78 36
info@arcenreve.com

Le Café Andrée Putman
11:00 -18:00
du mardi au dimanche
Tél. +33 (0)5 56 44 71 61